Les couleurs
et leur expressivité

Dossier pédagogique

Musée des Beaux-Arts
28, rue Gargoulleau
17000 La Rochelle

Service éducatif des musées d'Art et d'Histoire de La Rochelle
10 rue Fleuriau - 17000 La Rochelle / 05 46 34 64 92

Les couleurs
et leur expressivité

Fiche 1
Objectifs p.2

Fiche 2
Le thème p.3

Fiche 3
Suggestion de parcours p.8

Fiche 4
Outils pédagogiques p.10

Fiche 5
Oeuvres p.11

Fiche 6
Bibliographie p.19

Fiche 7
Atelier Plastique p.20

Fiche 8
Mallette pédagogique en prêt p.22

Fiche 1

Objectifs

Les couleurs
et leur expressivité

CYCLES 1 et 2

Découvrir un musée et savoir s'y comporter
Apprendre à reconnaître, nommer et comparer les couleurs
Ressentir et expérimenter les effets des couleurs

Sensibilisation en classe avec la mallette pédagogique en prêt

Celle-ci contient des documents et des échantillons à manipuler proposés dans le dossier pédagogique :

- 3 échantillons de pigments de couleurs primaires (pour montrer l'origine des substances colorées)
- des tubes de peinture variés (huile, gouache, acrylique, aquarelle)
- des pastels gras et secs
- de l'encre
- fiche-atelier (fabriquer de la couleur)
- fiche-atelier (expérimenter les mélanges)
- album « Les trois souris peintres »
- trois reproductions de peintures rupestres
- nuancier du marchand de couleur (pour montrer la variété des coloris)
- dépliant sur la couleur
- cercle chromatique
- coloriage du cercle chromatique (à photocopier)
- les reproductions A4 des 6 tableaux découverts au musée avec le jeu des palettes.

Pistes d'approfondissement

Travail sur les paysages et les saisons.

Atelier complémentaire

Atelier d'arts plastiques au musée des Beaux-Arts par Cécilia Pointière, artiste plasticienne
(cf. Fiche 7 p.20).

Fiche 2

Le thème

Les couleurs
et leur expressivité

Le musée des Beaux- Arts

L'Hôtel de Crussol d'Uzès

L'Hôtel particulier dans lequel est installé le musée des Beaux Arts est, à l'origine, un palais épiscopal construit entre 1773 et 1777. C'est vers 1800 que la ville de La Rochelle s'en rendit acquéreur, permettant à ce lieu d'héberger la bibliothèque municipale pendant près de deux siècles. Dans un premier temps, on y installa les collections de tableaux, statues et autres objets précieux, destinés à l'encouragement des Arts et des Sciences. C'est seulement en 1841 que fut organisée la première exposition permanente par la Société des Amis des Arts rochelais. Le musée a ouvert ses portes au public en 1844 et devint propriété municipale en 1848.

Les collections

Elles sont le résultat d'acquisitions diverses au fil du temps : achats de toiles dans les salons parisiens au XIXème siècle, dons et legs de collectionneurs rochelais ou bien dépôts de l'Etat. Elles se composent essentiellement de dessins, de peintures, de gravures et de quelques sculptures. Pour des raisons d'exiguïté des lieux, seulement 80 à 90 tableaux sur les quelques 900 que possède le musée peuvent être exposés. En effet, environ 720 œuvres sont conservées dans les réserves du musée.
Que regroupent les collections ? Un panorama de la peinture européenne classique du XVème au début du XXème siècles, dont une illustration de la peinture dite de salon au XIXème siècle avec une nette prédilection pour les artistes originaires de la région comme Théodore Chassériau, Eugène Fromentin ou William Bouguereau. La peinture moderne du XXème siècle est illustrée par le œuvres d'Albert Marquet, Gaston Chaissac, Gaston Balande et autres. Le renouvellement annuel de l'accrochage s'attache à mettre en lumière de nouvelles thématiques.

L'accrochage n°6 (2012/2013) intitulé « De l'ombre à la lumière » est le fruit d'une sélection de tableaux inconnus ou quasi-inconnus faite par les agents du centre technique municipal. C'est tout naturellement que leurs choix se sont orientés vers les représentations du monde rural et ouvrier, univers parfois laborieux. Ce sont donc les travailleurs, les ouvriers, les scènes de vie, les vues de marines et les portraits qui sont mis en lumière cette année.
Un guide de visite est en vente au prix de 10,00 euros à l'accueil du musée.

Qu'est-ce que la couleur ?

Si l'on regarde autour de nous, nous voyons que la couleur est partout : sur nos vêtements, dans nos livres, sur les étals des marchés, en ville et dans la nature...Nous vivons dans un monde coloré. La couleur est à la fois quelque chose qui permet de reconnaître un objet (par exemple, un petit pois est rond, vert et petit) et à la fois de la matière pour peindre.
Mais d'où vient elle ? C'est tout d'abord une poudre très fine appelée du pigment (différent de PIMENT, la couleur ne se mange pas !) Il y a longtemps, cette poudre était fabriquée grâce aux plantes, aux coquillages, à la terre, à certains petits animaux...Aujourd'hui elle est fabriquée aussi chimiquement. Nous verrons ce qu'il faut ajouter à ces pigments de couleur pour pouvoir peindre car le pigment, seul, ne suffit pas.

Fiche 2

Le thème

Les couleurs
et leur expressivité

La fabrication des couleurs

On peut fabriquer de la couleur liquide pour obtenir de la peinture et de la couleur solide pour obtenir des pastels, des craies et crayons de couleur.

La peinture

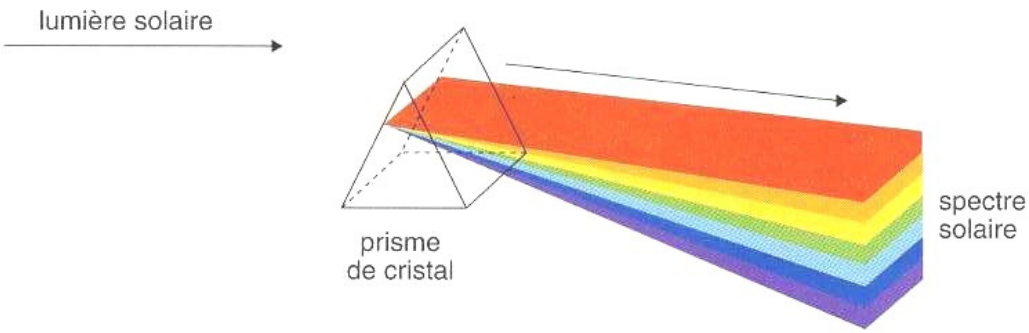
Il faut ajouter une sorte de colle dans les pigments pour que les petits grains de couleur se collent entre eux. Cela s'appelle le liant. Avec le liant, on obtient une pâte colorée qui permet de maintenir l'éclat de la couleur assez longtemps. Selon le liant que l'on utilise, la peinture change de nom : peinture à l'eau (gouache et aquarelle), peinture à l'huile, peinture acrylique.

Les pastels

Il existe des pastels secs et des pastels gras. L'un est poudreux et se travaille en « estompant ». Il s'efface avec la gomme et doit donc être protégé par du fixatif. (colle en spray). L'autre est plus collant car il contient de l'huile de lin. La craie est plus lourde et plus froide au toucher. Elle ne s'estompe pas et donne une couleur plus foncée et plus brillante.

Le cercle chromatique

La couleur est une sensation produite sur l'œil par la lumière. Les enfants ont déjà vu un arc en ciel. Ce phénomène coloré se produit lorsque les rayons du soleil sont diffractés dans l'eau de pluie tombant d'un nuage. C'est seulement à ce moment précis que l'on peut voir les couleurs de la lumière du soleil, qui à l'œil nu ne se voient pas. On appelle la lumière du soleil la lumière blanche. Si on fait passer un rayon de soleil dans un prisme de cristal, on obtient le spectre solaire. Celui-ci reproduit les couleurs de l'arc en ciel.



La succession des couleurs dans le spectre solaire.

Fiche 2

Le thème

Les couleurs de l'arc en ciel sont au nombre de 6 :

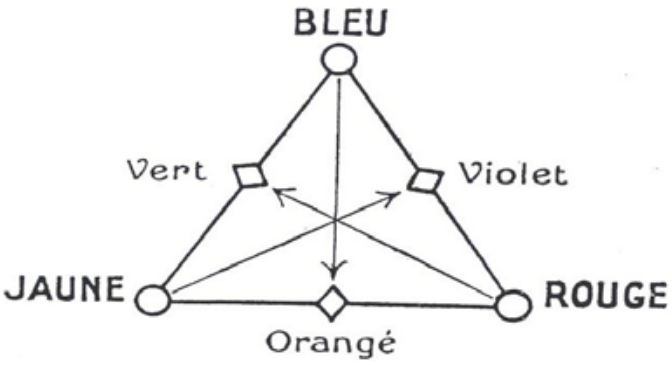
bleu violacé, bleu cyan, vert, jaune, orangé, rouge magenta.

Les couleurs primaires sont celles que l'on distingue le plus lorsque l'on observe ce spectre :

le jaune, le rouge et le bleu

Entre les couleurs primaires il y a 3 autres couleurs appelées couleurs secondaires :

Entre le Bleu et le jaune il y a le vert
Entre le Jaune et le rouge il y a le orange
Entre le Rouge et le bleu il y a le violet



Les flèches indiquent une autre famille de couleurs : les couleurs complémentaires :

Le vert est la couleur complémentaire du rouge
Le violet est la couleur complémentaire du jaune
L'orangé est la couleur complémentaire du bleu

Ce sont en quelque sorte les couleurs les plus éloignées entre elles.
Ce sont celles qui offrent le plus fort contraste.
Si on mélange une couleur primaire avec sa couleur complémentaire, on obtient du gris, ainsi :

Bleu+orange = gris
Rouge+vert = gris
Jaune+violet = gris

En résumé :

Fiche 2

Le thème

Les couleurs
et leur expressivité

Le langage des couleurs

Notre cerveau réagit à la vue des couleurs. Dans le domaine de la publicité, de l'art, de la décoration, de la mode, les couleurs sont choisies dans un but très précis : elles influencent notre comportement, elles peuvent nous attirer ou nous repousser.
Dans le domaine artistique, un peintre prend souvent en compte plusieurs aspects pour exprimer au mieux une idée : la composition, la façon de peindre, le format, et enfin la couleur.
Les couleurs produisent des sensations différentes et peuvent accentuer ou adoucir une atmosphère ou un effet.

Les couleurs chaudes (rouges, oranges, ocres, jaunes) dynamisent tandis que les couleurs froides apaisent (bleus, verts, gris, violets). Certains peintres ont recourt à des contrastes forts pour rendre une scène de bataille plus tonique et mouvementée, ou des tonalités plus adoucies pour inviter à la rêverie ou à la réflexion. Le rouge orange est la couleur la plus chaude. Le bleu vert (ou turquoise) est la couleur froide.
Dans un paysage, les objets lointains paraissent plus froids. A l'inverse, pour rapprocher un 1er plan, on utilise des couleurs chaudes. Les couleurs chaudes semblent donc avancer tandis que les couleurs froides semblent reculer.

A chaque couleur ont été attribué des caractéristiques. Le langage des couleurs n'est cependant pas le même pour tous les peuples et varie également selon les époques. Dans certaines langues, plusieurs noms peuvent être donnés à une couleur : les Inuits disposent de 17 mots pour désigner le blanc !

COULEURS	EFFETS et SYMBOLES
BLANC	- Luminosité, positif, pureté, innocence, propreté, fraîcheur, richesse
NOIR	- Inquiétude, négatif, triste, déterminé, sobre deuil, tristesse, mystère, force
GRIS	- Triste, neutre, calme
BLEU	- Apaisement, tendresse, paix, sagesse, froid, immobilité, sérieux, imagination
ROUGE	- Chaud, dynamique, stimulant, amour, danger, force, passion, puissance, courage, émotion, mouvement
ROSE	- Douceur, féminin, amour, naïveté, jeunesse
JAUNE	- Vie, joie, dynamisme, chaleur, lumière,
VERT	- Reposant, vitalité, fraîcheur, méfiance
ORANGE	- Energie, enthousiasme,

Fiche 2

Le thème

Les couleurs
et leur expressivité

Expressions liées aux couleurs

« ...avoir des idées noires, avoir une peur bleue, être vert de jalousie, avoir le sang bleu, être blanc comme neige, être la bête noire de quelqu'un, broyer du noir, voir la vie en rose, être dans une colère bleue, être connu comme le loup blanc, se faire des cheveux blancs, dire tantôt noir tantôt blanc, faire grise mine, fixer quelqu'un dans le blanc des yeux, hisser le drapeau blanc, voir des éléphants roses, en voir de toutes les couleurs etc. »

Une couleur peut-être ...

Claire, foncée, sombre, vive, franche, crue, criarde, tendre, pâle, éclatante, délavée, passée, fanée, changeante, locale, uniforme, naturelle, terne, complexe, intense, métallisée, chair, paille, contrastée, nationales, opposée, dégradée, délayée, végétale, trompeuse, variée, lumineuse, défraîchie, fondue.

On dit d'une couleur...

Qu'elle tire sur une autre couleur, qu'elle tranche, qu'elle choque, qu'elle jure, qu'elle se détache d'une autre, qu'elle est assortie, etc.
D'une couleur on parle d'éclat, d'intensité, de nuance.
D'une œuvre ou d'un vêtement, on dit qu'il est haut en couleur ou que c'est un camaïeu.

Citation d'artiste

« En réalité on travaille avec peu de couleurs. Ce qui donne l'illusion de leur nombre, c'est d'avoir été miss à leur juste place ». Pablo Picasso

« Certains peintres transforment un soleil en un point jaune ; d'autres transforment un point jaune en soleil ». Pablo Picasso

« Il est nécessaire d'introduire, dans nos vibrations de lumière, représentées par les rouges et les jaunes, une somme suffisante de bleutés, pour faire ressentir l'air ». Paul Cézanne

« La couleur est par excellence la partie de l'art qui détient le don magique. Alors que le sujet, la forme, la ligne s'adressent d'abord à la pensée, la couleur n'a aucun sen pour l'intelligence, mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité ». Eugène Delacroix

« Le noir est une couleur en soi, qui résume et consume toutes les autres ». Henri Matisse

Fiche 3

Suggestion de parcours

Les couleurs
et leur expressivité

1 **Arrivée au musée**

Dépôt des sacs et vêtements dans les coffres situés en salle.
Rappel des consignes de comportement : il est interdit de toucher aux œuvres et de courir dans le musée.

2 **Jeu des palettes** (15 m' par jeu): par petits groupes, les élèves observent puis sélectionnent les tâches de couleurs correspondant à l'œuvre observée.

3 **Observation** des 6 tableaux découverts lors du jeu en répondant aux questions posées.

4 **Jeu des filtres / Jeu des dégradés**
8 jeux de filtres colorés
8 jeux de dégradés de couleurs
Cette activité est à proposer en demi-classe. Elle peut être utilisée avec l'activité n°5, 6, 7 ou 8

5 **Coloriage** autour de : *Le filet* de Smith-Hald / *Le campement d'un goum* de Guillaumet / *L'adoration des bergers* de Lesueur / *Les marins* de Lallement / *Pêcheurs d'huîtres à marée basse* de Delauzières *Ensemble abondant* de Magnelli / *Le port de La Rochelle* de Marquet / *La tête jaune renversée* de Chaissac/
Cour de ferme à Oléron de Desnoyer.

6 A photocopier par l'enseignant (cf. Annexes p.22).
(coloriage à terminer en classe- quelques cartes postales en vente à l'accueil)
Cette activité est à proposer en demi-classe.

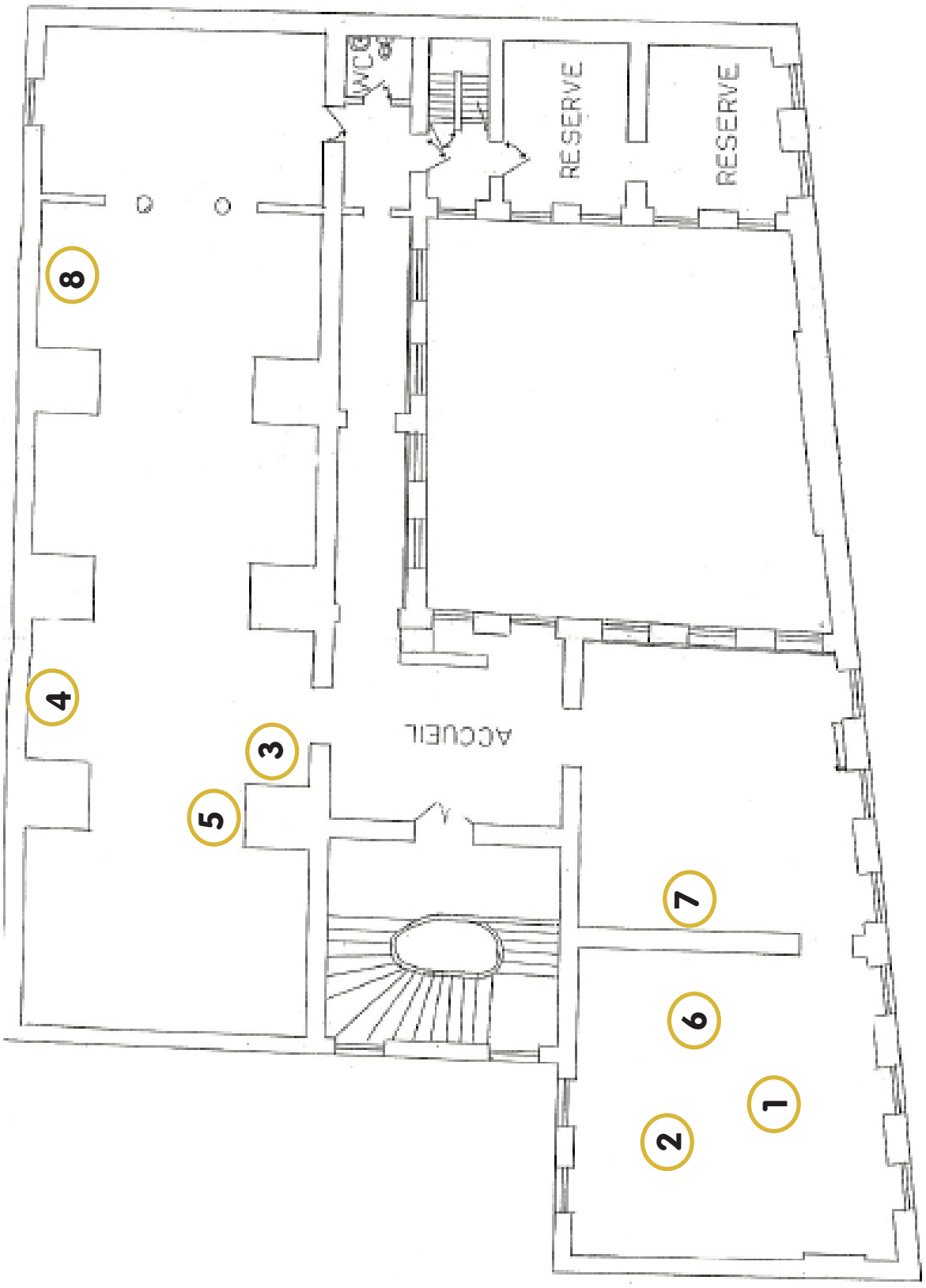
7 **Imagination et vocabulaire** (cycles 2) :
par groupe, demander à un volontaire de décrire un tableau par ses couleurs alors que les autres enfants ferment les yeux. Ils devront identifier le tableau décrit.

8 **La mallette du peintre** (par demi-classe)
nommer les différents outils du peintre, mimer la technique du travail au couteau en tenant la palette...

Les puzzles Chaissac et Magnelli (taille réelle) pour utilisation en demi-classe.

Fiche 3

Plan du musée



Plan du Musée des Beaux-Arts

Les n° ◯ font référence aux fiches d'oeuvres (p.11 à 18)

Fiche 4

Outils pédagogiques

Les couleurs
et leur expressivité

Jeu des palettes

Matériel à disposition : 6 palettes avec des tâches de couleur en mousse sont disposées au pied de 6 œuvres. Une fiche de réponses est disponible avec chaque palette.

Diviser la classe en 4, 5 ou 6 groupes (maxi) selon le nombre d'accompagnateurs.

Proposer aux groupes de passer d'une palette à une autre :

1. Observer les couleurs du tableau.
2. Retrouver parmi les tâches, celles que l'on reconnaît sur l'œuvre. (Attention aux intrus !)

Observation

Les questions à poser aux élèves figurent sur les fiches d'œuvre de ce dossier.

Jeu des filtres

possibilité de former 8 groupes de 2 enfants:

Matériel à disposition : des filtres de couleurs (jaune, bleu et rouge), une fiche mode d'emploi est prévue avec les filtres.

Chaque enfant reçoit 3 filtres (rouge, jaune, bleu).

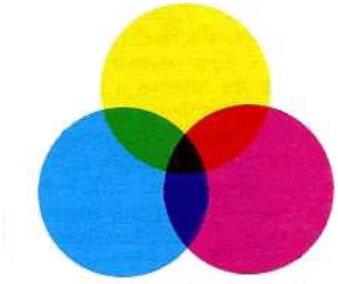
Il lui est demandé de superposer les filtres et de les regarder à la lumière afin de trouver des nouvelles couleurs : du vert, du orange, du violet et du noir.

Jeu des dégradés

possibilité de former 8 groupes de 2 enfants:

Matériel à disposition : 8 pochettes contenant 6 morceaux de papier de couleur.

Les enfants reçoivent à tour de rôle les pochettes contenant chacune 6 morceaux de papier d'une couleur allant d'une teinte claire à une teinte foncée. Il leur est demandé de les classer dans cet ordre.



Fiche 5

Oeuvre n°1

Les couleurs
et leur expressivité

Le port de La Rochelle, A. Marquet

- Que voit-on ?
- S'agit-il d'une scène qui se déroule à l'intérieur ou à l'extérieur ?
- Y a-t-il beaucoup de personnages ?
- Font-ils tous la même chose ?
- Quelles sont les couleurs de leurs vêtements ?
- Quelle est la couleur la plus foncée ?
- Quelle est la couleur la plus claire ?
- Quelles sont les couleurs des éléments les plus proches ? Et celles des plus éloignés ?
- Comment le peintre a-t-il représenté l'eau ?
- Avec des petits points de couleurs ou des petits traits ?
- Le peintre a-t-il signé ?
- Quel temps fait il sur ce tableau ?
- Est-ce le matin, l'après-midi ou le soir sur ce tableau ?
- Avez-vous déjà vu les deux tours ? A quel endroit ?

Huile/ toile
60 x 73 cm, 1920.

Albert Marquet (1875 - 1947) était à la fois l'ami de Signac et de Matisse. Il participe brièvement au mouvement fauve* mais en conserve seulement le sens de la couleur et de la lumière. Il a laissé à La Rochelle un souvenir durable comme en témoigne sa quarantaine d'huiles peintes sur place. D'une grande fraîcheur, ses tableaux aux tonalités grises et mauves et aux traits assez épurés respirent le calme et la sérénité.

Ce tableau représente le ponton d'embarquement du quai Duperré dans les années 20, ancêtre de notre « passeur » actuel. Les silhouettes des deux tours, familières aux Rochelais, se reflètent à la surface du bassin du vieux port dans une atmosphère lumineuse et reposante.
Le traitement des reflets est d'ailleurs particulier : des touches de vert et de turquoise non fondues au premier plan, appliquées en plages de couleurs sur un aplat de vert pâle imitent malgré tout remarquablement les reflets des vaguelettes. Cette technique crée l'illusion de vibrations colorées tant prisées par les impressionnistes entre 1874 et 1886.

La composition s'organise dans une perspective un peu japonisante : au premier plan le ponton part en biais et focalise le regard. Le fait d'employer des couleurs à dominantes chaudes rapprochent d'autant plus les éléments. Le second plan est au contraire bien matérialisé par une bande bleutée permettant d'éloigner et de fondre les éléments avec l'horizon.

Marquet alterne les zones de vides (le bassin et le ciel) avec des zones de pleins (le quai, le bateau, les deux tours) et semble agrandir l'espace au-delà des limites de sa toile par l'absence de limites à droite et à gauche.

* fauvisme : mouvement pictural du début du XXème siècle s'exprimant par la simplification des formes et de la perspective et par l'utilisation de couleurs dites « pures » c'est à dire directement sorties du tube.

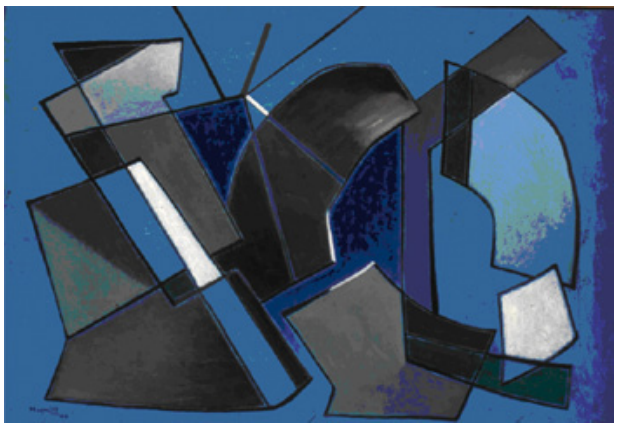
Fiche 5

Oeuvre n°2

Les couleurs
et leur expressivité

Ensemble abondant, A. Magnelli

-Que voit-on ?
-Est-ce que l'on reconnaît quelque chose ?
-Est-ce que le tableau raconte une histoire ?
-Ces formes sont-elles identiques ?
-Ont-elles un point commun ?
-Quelle est la forme la plus grande ?
-Quelle est la forme la plus petite ?
-Quelle est la couleur la plus foncée ?
-Quelle est la couleur la plus claire ?
-Quelles sont celles qui semblent avoir plusieurs couleurs mélangées ?
-Y a-t-il des formes qui semblent être cachées derrière d'autres ?
-Le peintre a-t-il signé ?
-Sa signature est-elle sur l'une des formes ?
-Sont-elles disposées au hasard où bien rangées ?
-Pourrait-on découper chaque forme ?
-Sans la signature, saurait-on dans quel sens regarder le tableau ?



Huile/ toile
100 x 70 cm, 1944

Influencé par les complexes et savantes perspectives du célèbre peintre italien Paolo Ucello (1397 – 1475) Alberto Magnelli (1888 - 1971), peintre autodidacte italien déclare : « J'ai senti que mon art, le tableau, devait toujours tendre vers l'architectural ». Il rencontre à Paris en 1914 les maîtres du fauvisme* et du cubisme puis se consacre à l'abstraction dès 1915 et ce jusqu'à la fin de sa vie.

Ensemble abondant est une composition abstraite dans laquelle s'entremêlent dans un souci d'assemblage et de construction des éléments aux formes variées. Chacune d'entre elles semble s'appuyer ou en supporter une autre, certaines passent devant ou sont partiellement recouvertes, d'autres dévoilent une certaine transparence. Quelques courbes assouplissent un ensemble plutôt rigide.
Les couleurs offrent une harmonie de bleus, de vert et de gris réchauffés par des bruns. Le bleu turquoise et les touches de blanc réveillent cet ensemble de couleurs à dominante froide. Elles sont cernées par des traits sombres et réguliers en conservant toutefois un léger « jour » ayant pour effet d'alléger l'ensemble. La surface est mate avec un léger grain.

Par cette recherche sur les formes et les couleurs, Magnelli se soucie de la notion d'équilibre tout comme son contemporain Calder (1898 – 1976). Ce sculpteur américain a exécuté à l'aide de tôles peintes articulées, des mobiles très poétiques. Ce tableau peut en effet être observé à la manière d'un mobile : les formes semblent être harmonieusement suspendues dans une atmosphère aérienne et donnent parfois l'illusion de miroiter à la lumière.

* mouvement pictural au cours duquel les peintres ont utilisé de la couleur « pure » c'est à dire directement sortie du tube.

Fiche 5

Oeuvre n°3

Les couleurs
et leur expressivité

Les Marins, E. Lallement (Chisinau, 1916 – Les Sables-d'Olonne, 1991)

- Que représente ce tableau ?
- Combien voit-on de personnes ?
- Combien y a t'il de femmes ?
- Combien y a t'il d'hommes ?
- Comment sont-ils habillés ?
- Sont-ils habillés comme nous ?
- Leurs vêtements sont-ils clairs ou sombres ?
- Quelles sont les couleurs de leurs vêtements ?
- Comment sont les visages des ces personnages ?
- Quelles sont les couleurs de leurs visages ?
- Y a t'il une autre couleur dans le tableau ?
- Que font ces personnages ?
- Ont-ils l'air content ?
- Est-ce un tableau très coloré ?

Huile /toile
116 x 80 cm, 1978

Etonnant de simplicité, ce tableau assez sombre montre deux personnages sur un fond vert uni.
Grâce à leurs vêtements (marinière, pompon rouge), il est facile de reconnaitre deux marins se présentant de face.
A la manière de deux jumeaux (bien que l'un soit légèrement plus grand), ils ont la même apparence : visages aux expressions neutres identiques, silhouettes légèrement inclinées, mains cachées dans les poches ou bien derrière le dos.
Peint de façon généreuse voir épaisse, le bleu sombre des vêtements brille en apportant un peu de relief. Quelques éclats de bleu plus lumineux éclairent le personnage de gauche. La couleur « vert-bouteille » du fond est appliquée en larges coups de pinceaux, ainsi, par transparence, le blanc de la toile apparait et apporte des nuances. Le seul véritable éclat du tableau sont les marinières blanches et bleues et l'orangé des visages. Ils sont rehaussés de rose foncé pour teinter les pommettes et de rose carmin pour colorer les lèvres.

Une part de mystère semble envelopper cette composition ... Que font ces deux marins ? Posent 'ils? Quel message secret se cache derrière ces grands yeux sombres et vides ?

Fiche 5

Oeuvre n°4

Les couleurs
et leur expressivité

Pêcheurs d'huîtres à marée basse, A. Delauzières (Paris, 1904 – id., 1941)

- Que voit-on sur ce tableau ?
- Ya t-il plus d'hommes ou de femmes ?
- Que font-ils ?
- Quelles sont les couleurs de leurs vêtements ?
- Quels objets reconnaît-on ?
- Quelle peut-être l'activité des ces personnes ?
- A cet instant précis, sont-ils en train de travailler ?
- Pourrions-nous encore les croiser sur la plage de nos jours ?
- Pourquoi ?
- Quel est le type de décor ?
- Ce décor ressemble t-il à celui de nos côtes ?
- Le paysage est-il lumineux ou sombre ?
- Quelles couleurs dominent?

Huile sur toile
187 x 226 cm, 1932

André Delauzières fait partie des peintres connus dans notre région. Fils du célèbre peintre Gaston Balande, le pseudonyme qu'il a choisi évite ainsi une confusion dans l'attribution des toiles.
Ce paysagiste charentais du début du XXème siècle a été formé par les maîtres parisiens et malgré quelques escapades exotiques, il est resté fidèle à son pays et sa lumière : son Aunis.
Ayant grandi à Lauzières, village côtier situé au nord de La Rochelle, il restitua une série de scènes de vie locale très pittoresques.
Les pêcheurs d'huîtres à marée basse sont un témoignage d'avant-guerre de l'activité de ce petit port aux longues plages de galets blancs lavés par le ressac. Aujourd'hui encore, on retrouve à cet endroit cette atmosphère toute particulière.
On voit sur cette toile de grand format, un groupe de mareyeurs à l'heure de la pause-déjeuner. Le soleil est haut dans le ciel et le plus âgé d'entre eux s'est abrité à l'ombre, au creux des rochers. A ses pieds, protégés par des sabots, il a déposé son repas sorti d'un panier en bois rectangulaire : du vin, du pain et des pommes. Un autre personnage réajuste ses guêtres en fumant la pipe, il a posé son piolet sur une pierre.
Deux femmes sont représentées également : elles portent des fichus sur la tête et de grandes culottes bouffantes. De larges gants protègent leurs mains des coupures occasionnées par le ramassage du fameux coquillage.
Sur le rivage, au troisième plan, des embarcations légères en bois ont été tirées et des rames ont été posées le long des rochers : les paniers d'huîtres remplis sont lourds et doivent être directement chargés à bord pour être rapportés.
Bien entendu, André Delauzières a représenté la mer à marée basse. Le littoral s'arrondit sur l'horizon et laissant sur le sol la ligne courbe et sombre tracée par les algues.
Si le ciel se voile par la droite, il laisse toutefois apparaitre le joli bleu azur des jours de beau temps. Le soleil baigne cette plage dans une lumière omniprésente et donne de l'éclat aux quelques couleurs vives. Le peintre a choisi malgré tout de privilégier la chaleur naturelle des tons ocre qu'il contraste avec l'indigo des bleus de travail.

Fiche 5

Oeuvre n°5

Les couleurs
et leur expressivité

La cour de ferme à Oléron, F. Desnoyer (1894 – 1972)

- Que représente ce tableau ?
- Combien y a t-il de personnages ?
- Combien y-a-t'il de femmes ?
- Combien y-a-t'il de d'hommes?
- Quel animal voit-on ?
- Qui y'a t-il comme décor ?
- Quelles couleurs le peintre le peintre a t-il choisies pour les vêtements ?
- Quelle couleur est la plus répandue ?
- Quelles sont les couleurs les plus claires ?
- Quelles sont les plus foncées ?
- Quelles sont les teintes les plus vives ?
- Voit-on des traces de pinceau ?
- Les contours sont-ils nets ?
- Le peintre a t-il peint lentement ou rapidement?
- Est-ce une scène que l'on pourrait voir en vrai ?
- Quelle histoire pourrait raconter ce tableau ?

Huile /isorel
53 x 65 cm, vers 1952

François Desnoyer est un artiste peintre figuratif français. Il est entré à 27 ans à l'école des Arts Décoratifs de Paris puis est devenu professeur dans cette discipline 17 ans plus tard.
Parallèlement, il étudie la couleur et le dessin quotidiennement dans son atelier de peintre.
En 1934 il participe au Salon des Indépendants : ses tableaux sont empreints de l'influence de Gauguin et de Cézanne. Du fauvisme et de son traitement de la couleur il retient les influences de son ami Albert Marquet avec qui il a partagé l'atelier. A cette époque, François Desnoyer mène toujours une recherche farouche de la dynamique de la couleur.
Après la seconde Guerre Mondiale, il s'installe à Sète, entreprend de nombreux voyages de par le monde et rencontre énormément d'artistes.
Ce petit tableau de style naïf a été peint avant 1950, période à laquelle le peintre acquiert une certaine notoriété.
En 1952 il participe à la Biennale de Venise avec Fernand Leger et Raoul Dufy, son ami peintre et décorateur, célèbre pour ses coloris d'une grande fraicheur et ses dessins allant à l'essentiel de la forme. Lors d'une exposition au Japon, Desnoyer déclare lors d'un discours : « Pour moi, il y a deux sortes de peintures : la bonne et la mauvaise, et je pense que toute la peinture est à la fois figurative et abstraite, puisqu'elle est la manifestation d'un tempérament ».
Cette huile de petite taille représente une scène de vie dans la cour d'une ferme. Six personnages sont regroupés devant une maison de type charentais, sous un beau ciel bleu.
Un veau partiellement caché apparait à droite de la composition. Au centre, deux fermières et un homme semblent ramasser quelque chose au sol tandis qu'un homme attend, les mains croisées, sur une chaise en bois. Le dessin étant plutôt sommaire, ce sont les couleurs qui animent la scène. Au premier plan, le tablier à rayures jaunes et bleues attire particulièrement le regard. Ensuite, ce sont les touches de vert vif et de bleu lumineux qui dynamisent la palette tantôt nuancée de gris, de bruns et de beiges. Les couleurs sont brossées de façon rapide, comme pour accentuer la sensation de scène prise sur le vif.
Les contours approximatifs font penser aux toiles expressionnistes dans la liberté de la touche.

Fiche 5

Oeuvre n°6

Les couleurs
et leur expressivité

Tête jaune renversée, G. Chaissac (Avallon, 1910 – 1964)

- Que voit-on ?
- Ces formes sont-elles identiques ?
- Est-ce que l'on reconnaît quelque chose ?
- Qu' a ce visage de particulier ?
- Qu'ont chacune de ces formes en commun ?
- Quelle est la forme la plus grande ?
- Quelle est la forme la plus petite ?
- Quelle est la couleur la plus foncée ?
- Quelle est la couleur la plus claire ?
- Quelle est la couleur que l'on voit le plus ?
- Combien y a t'il de couleurs différentes ?
- Le peintre a t'il signé ?
- A t-il écrit autre chose ?
- Pourrait-on découper chaque forme ?
- Sans la signature, saurait-on dans quel sens regarder le tableau ?
- Ce tableau vous semble-t-il gai ou triste ?
- Est-ce que le tableau raconte une histoire ?

Gouache sur papier
50 x 65 cm, 1962

Gaston Chaissac est un peintre représentatif de l'Art Brut, terme inventé en 1945 par Jean Dubuffet pour désigner les productions réalisées par des personnes dépourvues de culture artistique et qui ont crée sans tenir compte des normes esthétiques convenues.

La *Tête jaune renversée* a une apparence naïve voire enfantine : les couleurs dont on voit parfois les traces de pinceau sont plutôt vives et cernées d'un trait noir toutefois assez régulier. Les formes tracées sont souples et spontanées, sans caractère géométrique précis. Elles semblent liées entre elles par un effet d'emboîtement tel un puzzle.

Sur certaines d'entre elles, Chaissac introduit des écritures, des visages ou de petits graphismes. La douzaine de couleurs claires utilisées ici sont de grands a-aplats de tailles et de formes différentes : formes allongées, arrondies, dentelées, avec ou sans angles, longeant le bord du papier ou entourées comme des îlots.
Seul élément identifiable dans cette composition : le visage de couleur jaune peint à l'envers.

Ce dernier est souriant, avec deux bouches et des graphismes faisant penser à des cicatrices sur les joues. Si ce type de tête est récurant sur les œuvres de Chaissac il n'y a pas systématiquement de corps pour accompagner cet élément. Ici, on pourrait avoir l'impression de voir les éléments éparses d'un pantin désarticulé à la manière d'un découpage aux pièces non assemblées.

La spontanéité de l'auteur rend cette œuvre propice à l'imagination.

Fiche 5

Oeuvre n°7

Les couleurs
et leur expressivité

Campement d'un goum sur les frontières du Maroc, G. Guillaumet
(18140–1887)

- Que représente ce tableau?
- Voit-on peu ou beaucoup de personnages ?
- Que font-ils ?
- Sont-ils habillés comme nous?
- Pouvez-vous décrire leurs vêtements ?
- Quels animaux reconnaissez-vous ?
- Comment est le paysage ?
- Y-a t-il beaucoup de végétation?
- Que voit-on au fond ?
- Le ciel est-il petit ou grand ?
- Est-il dégagé ou chargé ?
- Quelles sont les couleurs du ciel ?

Huile /toile
115 x 167 cm, 1869

Gustave Guillaumet entre en 1857 à l'école des Beaux-Arts. Après avoir obtenu le second prix de Rome pour un paysage historique, il part en 1862 pour l'Afrique du Nord. Il y retournera d'ailleurs une dizaine de fois en 20 ans et ira jusqu'à partager la manière de vivre des autochtones du désert. Ces expériences, il les partagera par le biais de récits et de tableaux.
Ce campement aux belles dimensions à vraiment existé. Il se situait dans la région des hauts plateaux de l'Atlas, sur la frontière entre l'Algérie et le Maroc.
Depuis 1830, la France est solidement implantée en Algérie tandis que le Maroc ne sera occupé qu'en 1912. Au 19ème siècle, un goum est un petit groupe de cavaliers indigènes encadré par un officier français afin de maintenir la sécurité sur le territoire.
Cette composition fourmillante et colorée s'organise en plusieurs plans et est parcourue de touches de couleurs vives destinées à attirer l'œil du spectateur.
Au premier plan sont regroupés les objets du quotidien du goum : poules et chèvres nourrissant le groupe, sacs de vivres, selles, coffrets.
Au second plan, les chevaux et les ânes se reposent ou mangent. Un homme vêtu de rouge nettoie son sabre tandis qu'un petit groupe portant haïks et burnous conversent autour du feu : une volaille cuit pour le repas du soir.
Au troisième plan, c'est l'agitation devant les tentes dressées pour la nuit. Un homme armé d'un fusil caracole sur une monture fougueuse excitant d'autres chevaux.
Au loin, l'Atlas se fond dans la brume du soir, aux tons gris-bleutés. Cette ligne d'horizon incertaine sépare ainsi la plaine aride du ciel immense.
Ce dernier est rendu tumultueux par ses violents contrastes d'ombre et de lumière. Un orage menace.
Ce tableau illustre une scène vivante, riche et détaillée : les contrastes de couleurs et le traitement varié des matières invitent spontanément le regard au cœur de l'action.

Fiche 5

Oeuvre n°8

Les couleurs
et leur expressivité

Le filet, F. Smith-Hald (Kristiansand, 1846 – Chicago, 1903)

- Comment s'appelle ce type de paysage?
- Quel aspect à la mer ? Calme ou agitée ?
- Voyez-vous des bateaux ?
- Que voit-on au premier plan ?
- Que fait cette personne ?
- Pour qui pourrait-elle réparer ce filet ?
- Comment est-elle habillée ?
- Quel temps fait-il ?
- Où est le soleil ?
- Comment trouvez-vous la taille du ciel ?
- Quelles sont ses couleurs ?
- Est-ce le soir ou le matin ?
- Ce tableau montre t-il une scène reposante ou très active?

Huile /toile
135 x 202 cm, 1869

Cet artiste norvégien s'installa à Paris en 1879. Son œuvre comprend des marines saisies dans les soirées hivernales, des scènes de la vie quotidienne des paysans et des pêcheurs, le tout dans une lumière irisée, scintillante, dont il modèle tous les éléments.
Le filet est un grand tableau montrant au premier plan une femme de pêcheur au travail, le long d'un littoral nimbé de lumière.
Vêtue d'un grand tablier, d'un foulard noué autour du cou et portant un chapeau et des sabots, elle semble repriser un filet très abimé, tendu sur des piquets de bois. Des petits flotteurs en lièges brillent sous la lumière dorée.
A gauche, au second plan, une portion de côte s'avance en diminuant vers la mer. Une mince colonne de fumée s'élève dans le ciel aux mille nuances de mauves, de bleus ciels, de jaunes pâles et de roses conférant à l'ensemble une grande sérénité.

Au dernier plan, la lune apparait timidement au-dessus de quelques voiliers voguant à l'horizon.
La scène est remarquablement calme et figée. La silhouette se détache du fond tout en douceur, à la limite du contre-jour, sur un miroir d'eau illuminé par les reflets dorés du soleil couchant.

Fiche 6

Bibliographie

-***Petit bleu et petit jaune***, Ecole des loisirs

-***Trois souris peintres***, ELLEN STOLL WALSH
Editions Mijade, dès 2 ans
Album abordant les mélanges des couleurs primaires par le biais de souris joueuses

-***Mon grand imagier des couleurs***, J. DİAZ et M.GERTH
Albin Michel, 10 pages, dès 2 ans

-***la petite encyclopédie***, Calligram Editions
Album dont les éléments sur transparents permettant les superpositions interactives.
Thèmes abordés : les formes, les couleurs, les tailles.

-***Le jardin des couleurs***, FLORENCE GUİRAUD
Casterman, 10 pages, dès 4 ans
Livre en carton plastifié comportant des phrases poétiques mettant en valeur des animaux, fleurs, fruits, légumes.

Fiche 7

Atelier plastique

Les couleurs
et leur expressivité

L'atelier est encadré par Cécilia Pointière, artiste plasticienne.
Le coût de cet atelier de 2 heures est de 155,00 euros.

ATELIER Cylce 1
« Patchwork multicolore »

Couleurs froides, couleurs chaudes / Couleurs opaques, couleurs transparentes

Présentation générale
Tissage de bandes de papier et de films transparents colorés.

Ces créations seront individuelles dans un premier temps pour ensuite être assemblées afin de créer une oeuvre collective.
Certaines bandes de papier seront colorisées et personnalisées par les enfants en fonction de l'observation d'oeuvres choisies : tonalités chaudes et froides / textures lisses ou rugueuses / unies ou bigarrées

Détail

Fiche 7

Atelier plastique

Les couleurs
et leur expressivité

L'atelier est encadré par Cécilia Pointière, artiste plasticienne.
Le coût de cet atelier de 2 heures est de 155,00 euros.

ATELIER Cylce 2
« Terre et mer »

Jeu d'opposition opacité/transparence, couleurs chaudes/couleurs froides

Présentation générale

Réalisation par demi-classe de deux panneaux distincts et complémentaires, s'appuyant sur deux oeuvres du musée (*Bateaux de pêche* dans l'avant-port d'Ernest Chevalier et *Les prévoyants de l'avenir* de Gaston Balande).
Après un travail d'observation et de comparaison, les deux groupes travailleront simultanément mais avec des consignes différentes : l'un sur un panneau sur le thème de l'eau, l'autre sur un panneau sur le thème de la terre.
Les techniques et matériaux utilisés permettront aux enfants d'exprimer plastiquement la fluidité ou la densité, la légèreté ou la pesanteur, la transparence ou l'opacité.

Déroulement

A/Graphisme sur kraft (panneau terre) et papier de soie (panneau mer) autour des formes et des couleurs. Travail à la craie grasse sur film plastique

B/Composition et assemblage sur panneau de film transparent. Ces panneaux seront perforés puis suspendus à des baguettes en bois.

Fiche 8

Mallette en prêt

Les couleurs
et leur expressivité

Comment utiliser la mallette en prêt ?

1. Faire passer les 3 pots de pigments :
1 rouge - 1 jaune -1 bleu
Ce sont les 3 couleurs primaires. Qu'est-ce que cela veut dire ? Elles permettent de fabriquer presque toutes les autres couleurs.

2. Montrer le nuancier
Il en existe beaucoup d'autres chez les marchands de couleurs :
On distingue des couleurs très claires, d'autres très sombres, certaines sont vives, d'autres plus pastelles.
Il y a plusieurs tons de blanc et de noir.

3. Les premiers dessins en couleur
Les premiers dessins en couleur furent réalisés par les hommes préhistoriques sur les murs des grottes.
Montrer des reproductions de peintures pariétales.
Y a t'il beaucoup de couleurs ? Lesquelles ?
Ocre jaune, ocre rouge, marron foncé, blanc, noir. Ces couleurs proviennent de la terre, on les appelle les « ocres ».

4. Nous verrons ce qu'il faut ajouter à ces pigments de couleur pour pouvoir peindre ou dessiner, car le pigment seul ne suffit pas.
Les couleurs sont visibles partout sauf à un moment précis, lequel ? Pendant la nuit, cela prouve que les couleurs sont liées à la lumière.
Sinon, les couleurs que l'on peut voir dans la nuit sont appelées des couleurs phosphorescentes.

Idée d'atelier...

Et la couleur de la peau ?
Amusez-vous à obtenir la couleur qui se rapproche le plus de la couleur de vos mains...Mélangez du blanc avec un tout petit peu de jaune puis ajouter une pointe de rouge. Attention! Très peu suffit.

- Les coloriages ci-après sont à imprimer par l'enseignant -